張光宇插圖集

ZHANG GUANG YU CHATUJI

张仃焦墨山水　16开　〇·七〇元

晁楣版画选　16开　〇·九〇元

莫测木刻选集　24开　〇·八四元

卢坤峰画选　16开　〇·三〇元

数字图书馆推广工程
DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

数字图书馆推广工程
DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

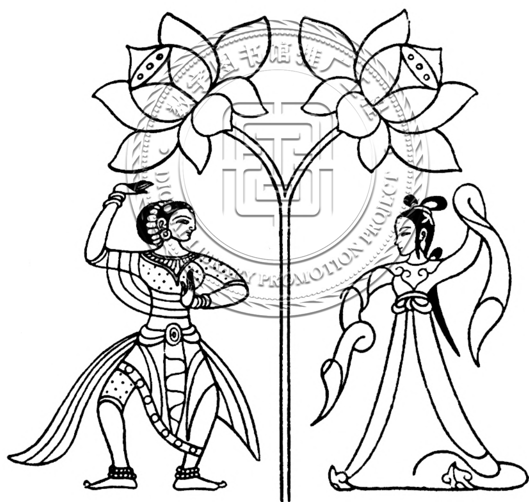

数字图书馆推广工程
DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

数字图书馆推广工程
DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

張光宇插圖集

张 仃 序

人民美術出版社

出 版 说 明

这本集子里所选印的作品，是画家张光宇（1900—1964）在解放后为许多文艺作品所作插图的一部分。这些图画富有优美的装饰艺术情趣和独特的风格。从中可以看到，它是从我国古代艺术和民间艺术传统中吸取了许多手法而形成的；那丰富的艺术想象和独特的构图、线条及经过夸张变化的人物形象，产生了特有的艺术感染力。本集同时刊载了张仃同志所写的《张光宇的装饰艺术》一文，对他的创作活动和艺术特点作了扼要的分析和评述，以供读者参考。

本书是根据一九六二年出版的画册重印的。

人民美术出版社编辑室

张光宇的装饰艺术

张　仃

装饰绘画，从它的艺术特点上看，类似文学中的韵文，戏剧中的歌舞剧。它的艺术表现方法，是程式化的，强调韵律和节奏感，具有强烈的感染力；对某些题材来说，这种艺术形式有其更大的优越性。我国各族人民，都具有很高的装饰艺术才赋，在这方面有优秀的传统。如远自三代铜器上的装饰画，以至汉墓室壁画、漆画、画像石、六朝造像、敦煌壁画，及各种民间画工画等等，不胜枚举。近代则有明遗民画家陈洪绶，在装饰绘画上有特出的成就；其后，他的风格的继承者任渭长、任阜长、任伯年等，在这方面也都有一定的贡献。五四以来，不少画家继承了装饰绘画的传统，张光宇可以说是其中成就较高的装饰画家之一。

张光宇1900年生于江苏无锡，青年时代，到上海拜张聿光为师，在当时的“新舞台”学画布景，得有机会接触京剧艺术。京剧是集中了中国韵文、舞蹈、装饰美术等等的综合艺术，给予后来张光宇的装饰风格以深刻影响。1921年，入一个烟草公司当绘图员，绘制广告、香烟画片、月份牌，达七年之久。在这期间，为一个装饰画家所必须的严格的绘画、图案基本训练，打下了坚实的基础。同时，他也开始从事漫画创作。他的装饰风格的成熟，反映在《上海漫画》、《时代漫画》所发表的单色或彩色的漫画作品中。代表他这一时期艺术水平的，除了《十日谈》的漫画封面，便是民间情歌的黑白装饰画了。

外国画家对他有直接影响的，有当时的美国杂志画家、墨西哥人珂弗罗皮斯，墨西

哥壁画家迪埃哥·里维拉，以及苏联版画家法服尔斯基等。他借鉴了外国画家的某些艺术方法，很快地溶化于自己的风格之中，以中国传统的装饰艺术为基础，并赋予现代精神，创造出具有强烈中国风味的装饰画。抗日战争时期，画了大批的装饰性漫画、插图；有名的《西游漫记》是在抗战后期完成的，这部作品在思想上和艺术上都更加成熟了，对当时国民党的反动统治，进行了辛辣的讽刺；不单在艺术上给人以很深的感染，而且在政治上产生了强烈的影响。

解放后，1949年光宇自香港到北京。十余年来，在党的帮助与关怀之下，政治上和艺术上又有了更大的提高。特别是在首都，有许多有利的条件，可以深入地精研民族、民间的艺术遗产，给予他的创作以丰富的营养。在这期间，他除了进行许多工艺设计之外，主要的创作是给文学作品绘制黑白画插图。作为一个装饰画家，黑白画是最见功力的，没有坚实的基本功夫是站不住的。这部分作品，对青年美术家在探索装饰艺术风格方面，会给予极大的启发。

要用短短的几句话，来概括张光宇四十余年的创作经验，是不可能的。现仅能从其艺术中，提出几个问题来，作些初步分析，由于近十余年来与作者接触较多，有的是直接从其创作过程中观察所见，有的是互相谈论所得。概括起来，光宇的装饰艺术，有如下几个值得研究的方面：

第一　先放后收

第二　以大观小

第三　方中见圆

第四　奇中寓正

收放之法，许多中国画家在这方面都有丰富的经验；写意画家，体会尤深。有些画家，终生苦于能收不能放，或能放不能收；或失败于宜放不放，宜收不收。艺术贵于能放能收，收放得宜。如长江入海，源出于昆仑，经高山峻岭，迂回曲折是其收；

既出三峡，一泻千里是其放。尝闻，京剧身段，极讲尺寸，一举手一抬足，要作到十分准确。所谓准确，是艺术形象的准确，是从生活中提炼而来，变为程式化的动作；不是生活的如实描写，而已经有了极大的夸张——但使观众并不以为是夸张，而是非如此不能给人以艺术上的满足。这是京剧艺术收放的统一。装饰绘画可贵之处，即在于收时分毫之间，都要认真推敲，也如京剧身段的尺寸，甚至要作到近于刻板；放时则天马行空，随心所欲不逾矩。光宇抓到了装饰艺术的基本规律，要紧的是，他平时极注意后台基本功，一笔一划之间，要求极严，这是平时之收；他在创作时，又要求大放特放，能丢掉任何框框。他总结自己的构图经验是先放后收。起笔时，可在画面上纵横驰骋，充分表达内心的感受与幻想，一泄无余；然后渐渐的把构图肯定下来，形象凝固起来，直到一笔不可多，一笔不可少的精确的程度，甚至要达到古典样式。这是从他创作时，对情感的控制方面说的。如从创作过程上看，用他本人的话是："先作加法，后做减法。"创作阶段不怕"点子"多，就怕仓库无存货。事先积累丰富的素材，对表现对象有深刻的认识，并有热情的幻想，在这基础上，才能提炼取舍，去粗存精，去伪存真，达到高度概括，这也是有放有收。总的看来，光宇在艺术上的收放是：平时收，创作时放；在创作过程中，又是先放后收；而在整体的艺术效果上，则是有放有收。

在构图上，光宇吸收了中国传统绘画上的以大观小之法。西方的透视法，在艺术上是科学的、又是不科学的。科学的方面，可以帮助画家对解决三度空间上，有深刻的理解；其不科学之处，就是把艺术家降低为光学机器，只表现眼所见到的，不能表达心所看到的。光宇的装饰绘画，充分运用了中国山水画以大观小之法，将此法运用到画面空间的处理上来。他吸收了中国壁画、版画，以及波斯与印度画中的内景、外景不同空间并列法。他还运用了许多近代舞台艺术、电影艺术上的方法，他时常把远景与近景、天空与地面、虚景与实景等等，都有机而巧妙地结合在一起，成为电影中

的“蒙太奇”。

在造型方法上，他从中国书法、铜器以及近代工艺上，得到了有益的启示。中国书法的结构用笔，也是有方有圆，或方中寓圆、圆中寓方；其它装饰艺术造型，亦同此理。方圆各有其长处，如纯方，则诉诸人之感觉是有骨无肉，冷硬偏于理性；如纯圆，则有肉无骨，混沌无精神。光宇造型之方法，无论一石一木，或人物、屋宇、舟车等等，皆方中见圆，圆中寓方；既有丰富之感情，又显得挺拔有力，这也是他程式化所遵循的主要方法之一。

奇中寓正，是从整个艺术效果来说的。中国画法中，向来便主张“奇中寓正”“正中寓奇”，以达到艺术上的变化统一。有正无奇，则呆滞刻板，如馆阁体印版字所要求的，会绞杀了艺术生机；若有奇无正，那是企图以奇取胜的江湖术士手法，已去艺术甚远。真的艺术要求，应该是奇正统一。有时从外形上看颇正，而奇寓其中，有时形式很奇而正寓其中。有人言光宇艺术太奇，是只从表面上看到其构图大胆或形象夸张，未曾窥及其内在结构之严正，形象刻划之认真；或有人言光宇艺术过于正，也只是对他的程式化的形象仅有表面之认识，未见到在貌似板拙的形象之中，却包含有丰富的感情。

光宇的装饰艺术，主要是服务于其艺术思想与艺术内容的。四十余年来，他的装饰艺术的语言，涉及许多画种；他从事漫画、插图、装饰画等，题材有历史的、有现代的。他既重视生活，又重视传统；既未如照像机似地照实描写，又非食古不化。光宇的艺术语言，一直是新颖别致，富有魔力。他是我们同时代中，最值得深入研究、最具有独创性的装饰艺术家。

一九六一年九月

民间故事插图

图 版 目 录

民 间 故 事 插 图

传记、小说插图

装 饰 插 图

1 《玫瑰花的故事》（广西民间故事）插图之一

尼拉用长发公主给他的弓箭，英勇射击包围他俩的敌人。

2 《玫瑰花的故事》 插图之二

支支利箭使敌人不敢近身，
支支利箭穿透了敌人的狼心。

3 《刘三姐》（广西民间传说）插图之一

刘三姐攀登到悬崖边的葡萄藤上，一摇一摆地唱起歌来。恰巧被狠心的地主看见，用柴刀砍断了葡萄藤。可是三姐摇荡一下，藤子又接连起来了。

4 《刘三姐》 插图之二

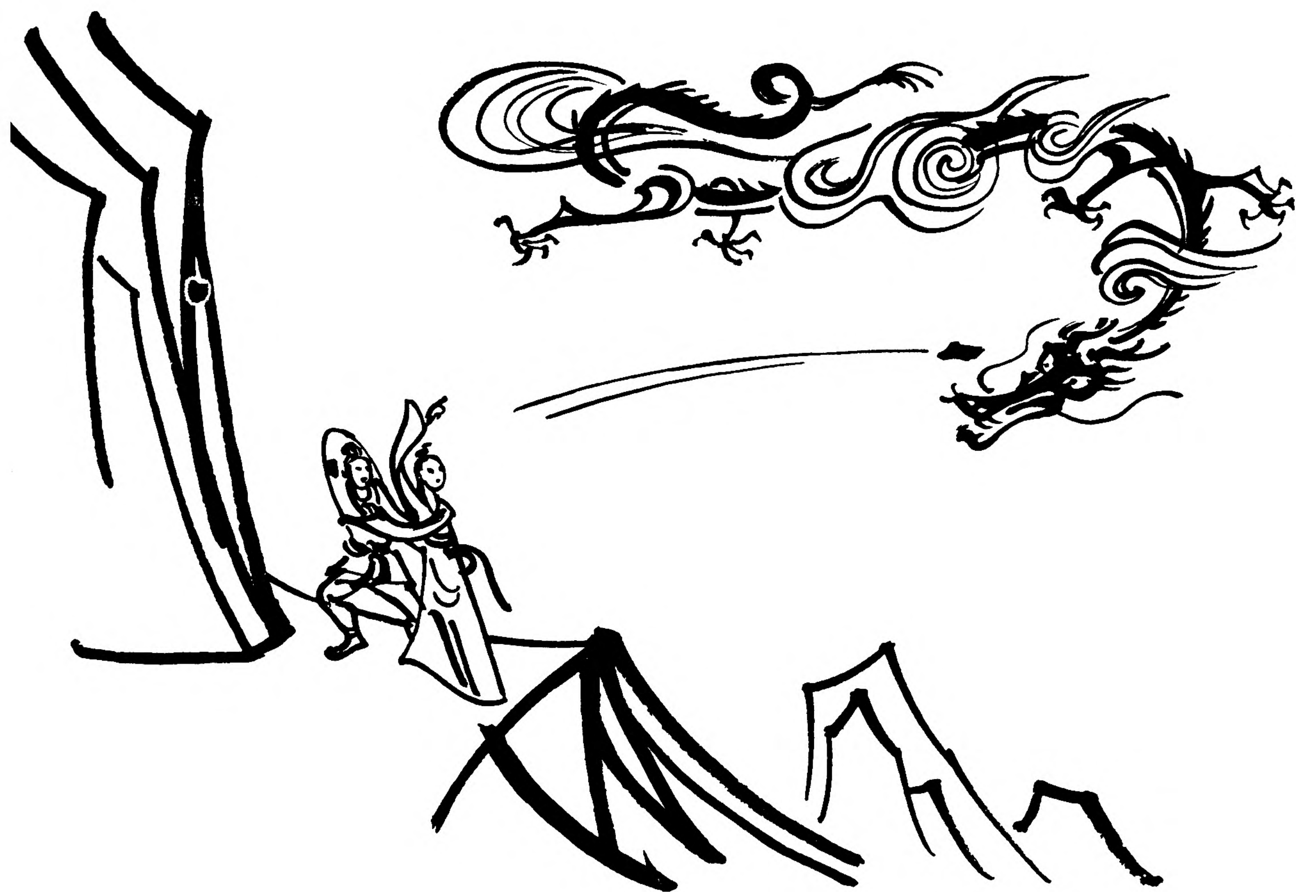
三姐和示田两人走到柳州城外的立鱼峰上，又对唱起歌来。

5 《虎口屋》 插图之一

花母鸡咕咕了两声，跳进门里，翅膀一扑拉，变成一个俊俏的媳妇。大栓猛的从门后跑出来，抱住了她。

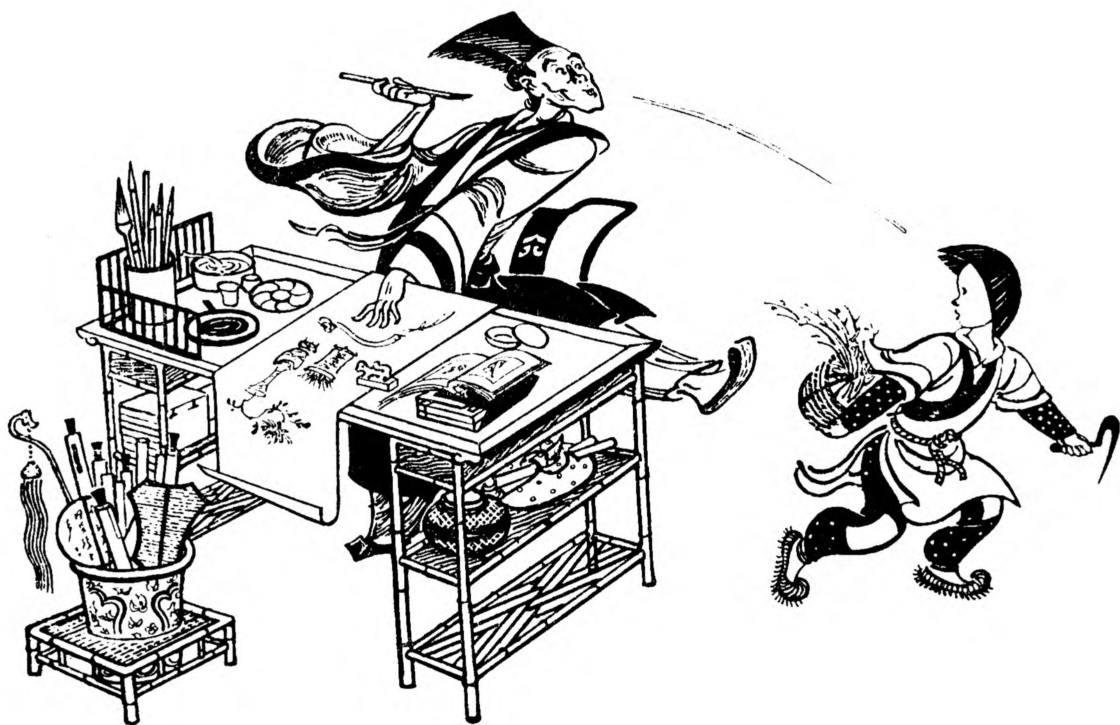
6 《虎口屋》 插图之二

旋风中一条青龙，张牙舞爪向他们扑来。大栓吓得浑身直抖，媳妇用身子挡住他，拾起一块石头扔过去，不偏不歪正打在龙眼上。

7 《虎口屋》 插图之三

老虎张开口，只见媳妇在虎口里坐着。大栓想也不想，扳住虎牙跳了进去。

8 《神笔马良》 插图之一

教师瞪了他一眼，“呸！”一口唾沫吐在他脸上，骂道：“穷娃子也想学画？做梦啦！”

9 《神笔马良》 插图之二

他到山上拾柴时，就用一杆树枝在沙地上学画飞鸟。

10 《神笔马良》 插图之三

他到河边割草时，就用手指蘸着河水在岸上学描游鱼。

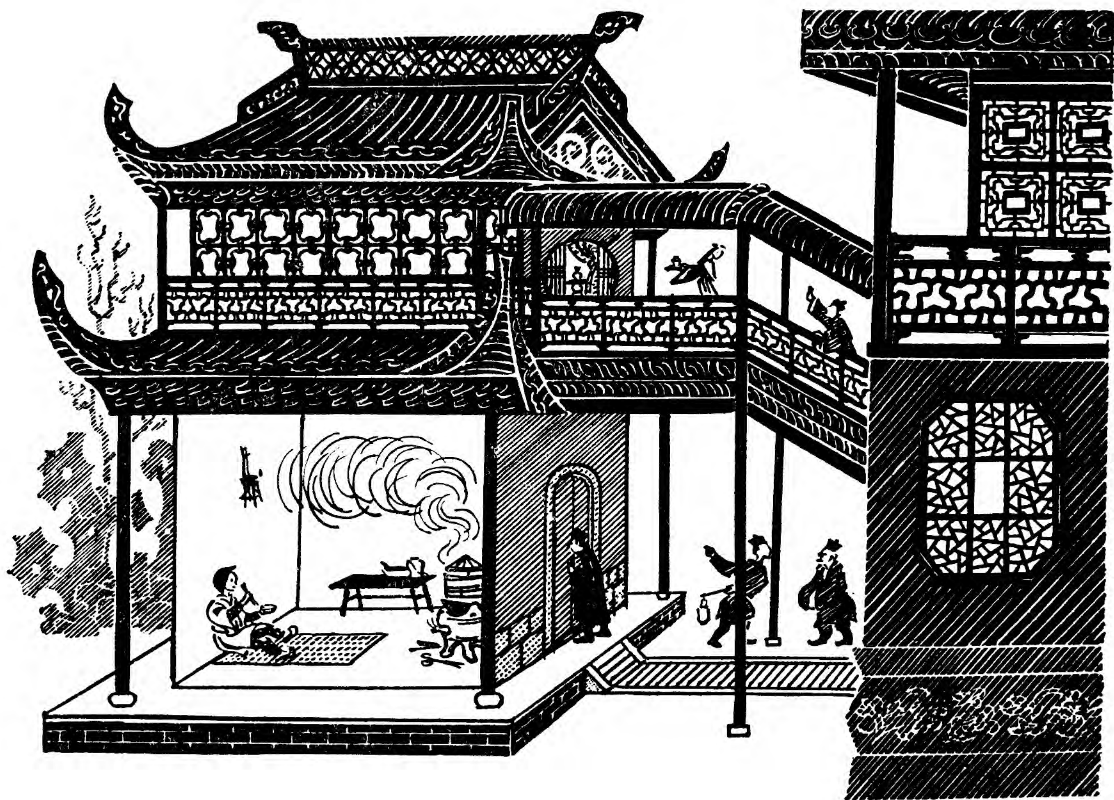
11 《神笔马良》 插图之四

突然他面前来了个白胡子老人，把一枝笔送给他："这是一枝神笔，要好好用它。"

神笔马良》插图之五

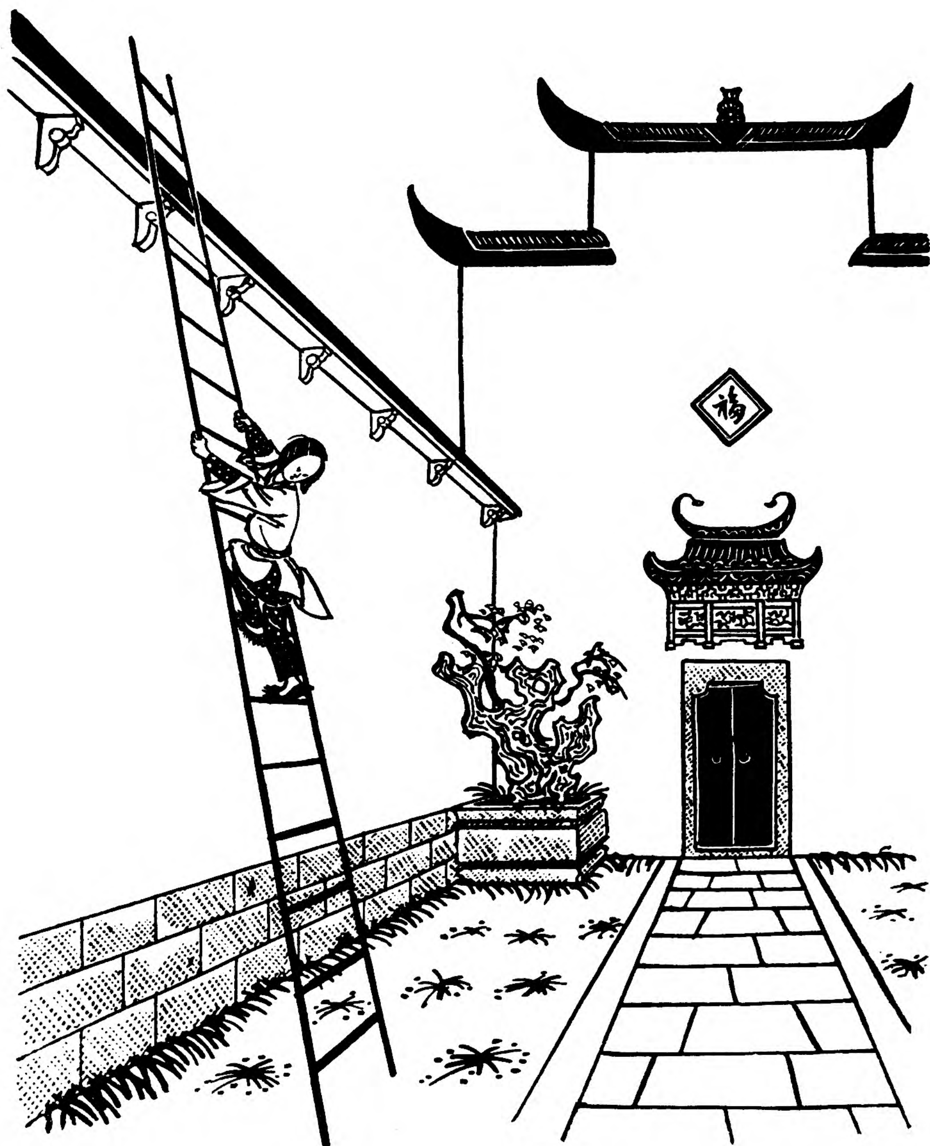
马良有了这枝神笔，
天天替村里的穷人作画。

13 《神笔马良》 插图之六

财主觉得奇怪，马厩里哪里来火炉、饼子呢？

14 《神笔马良》 插图之七

马良攀着这架梯子，越墙逃走了。

15 《神笔马良》 插图之八

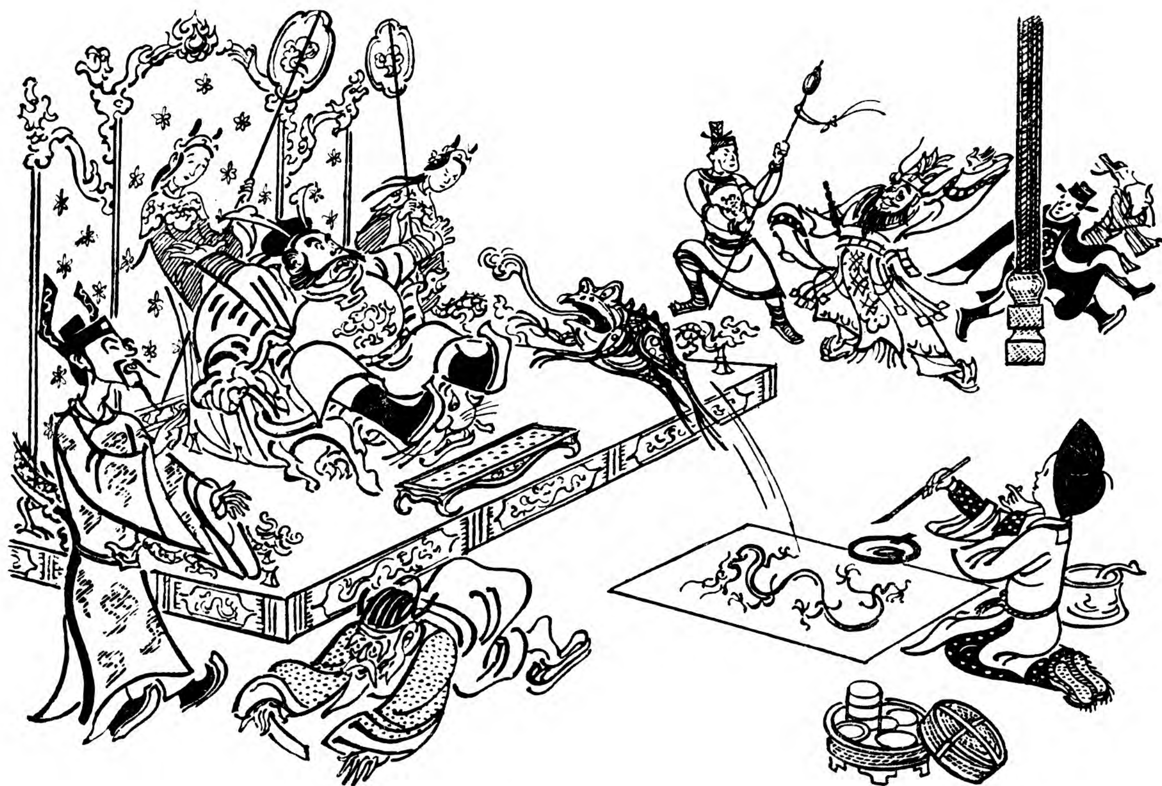
“飕”的一声，正中财主的咽喉。

16 《神笔马良》 插图之九

一不小心，在它头上溅了一滴墨水。白鹤便眼睛一睁，拍拍翅膀飞去了。

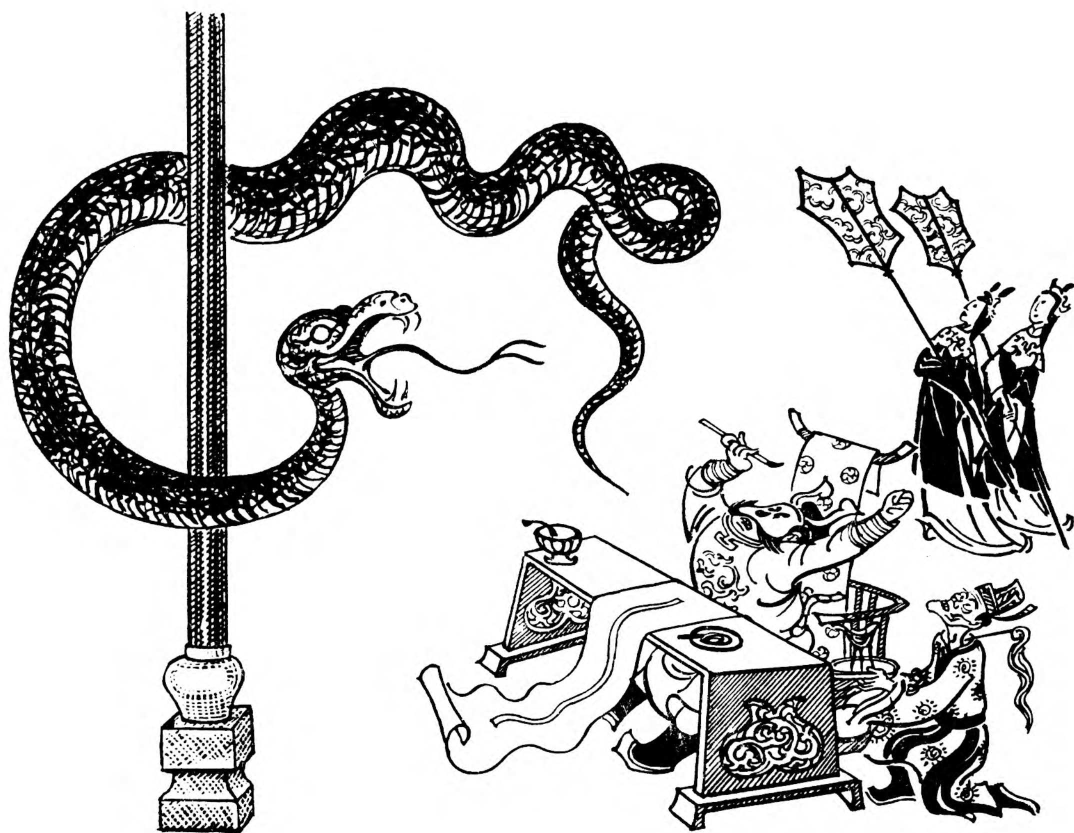

17 《神笔马良》 插图之十

他却画了一只癞蛤蟆，在皇帝身旁乱跳乱蹦。

18 《神笔马良》 插图之十一

皇帝贪心不死，画了长长的一根大金条。画好一看，哪是金条，却变成一条大蟒蛇，张开血盆似的大口，向他扑来。

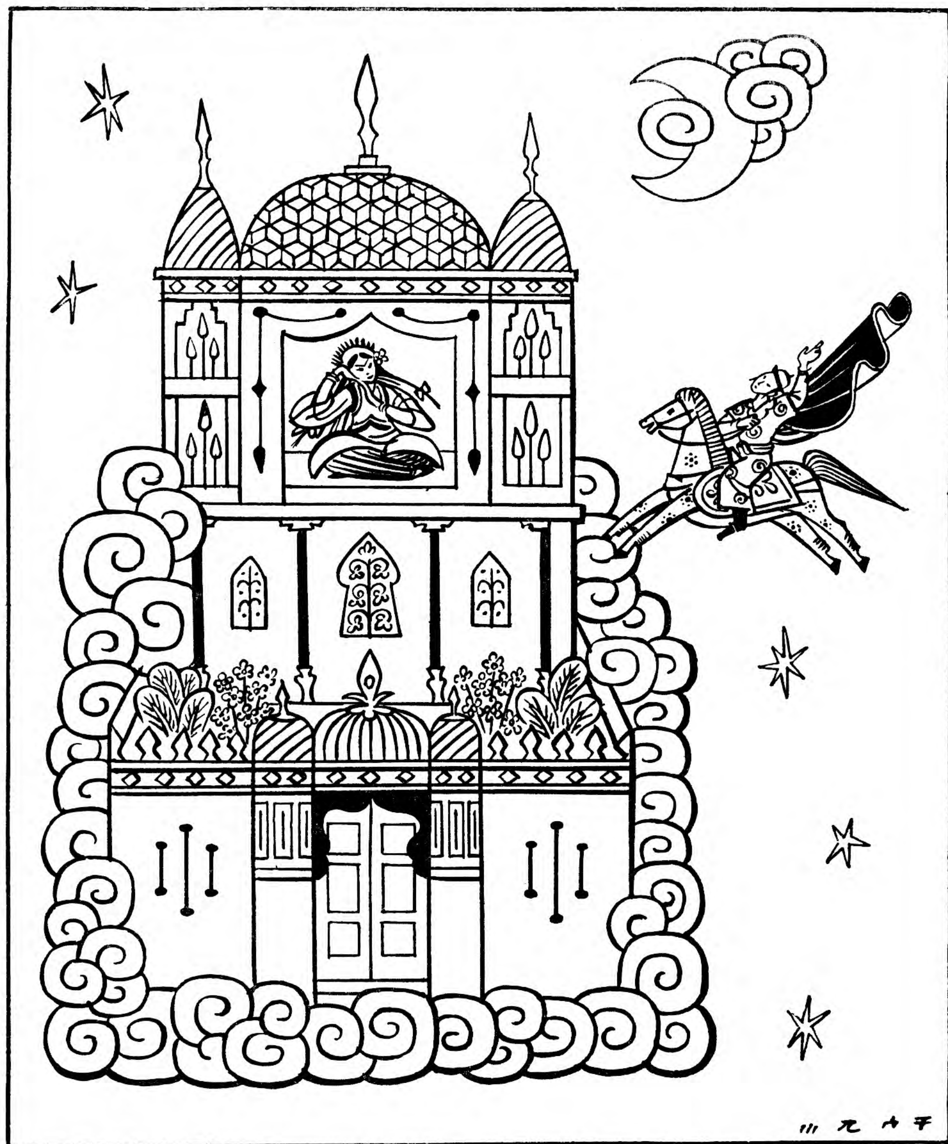
19 《神笔马良》 插图之十二

马良不住地画着风，大海卷起滚滚的浪涛，猛烈地往木船打去。

20 《房屋的故事》（贵州水家族故事）插图

龙和虎急急忙忙逃出来，老虎窜进了山林，龙躲到了海底。小伙子忙把火扑灭，重新盖起了那所草屋。

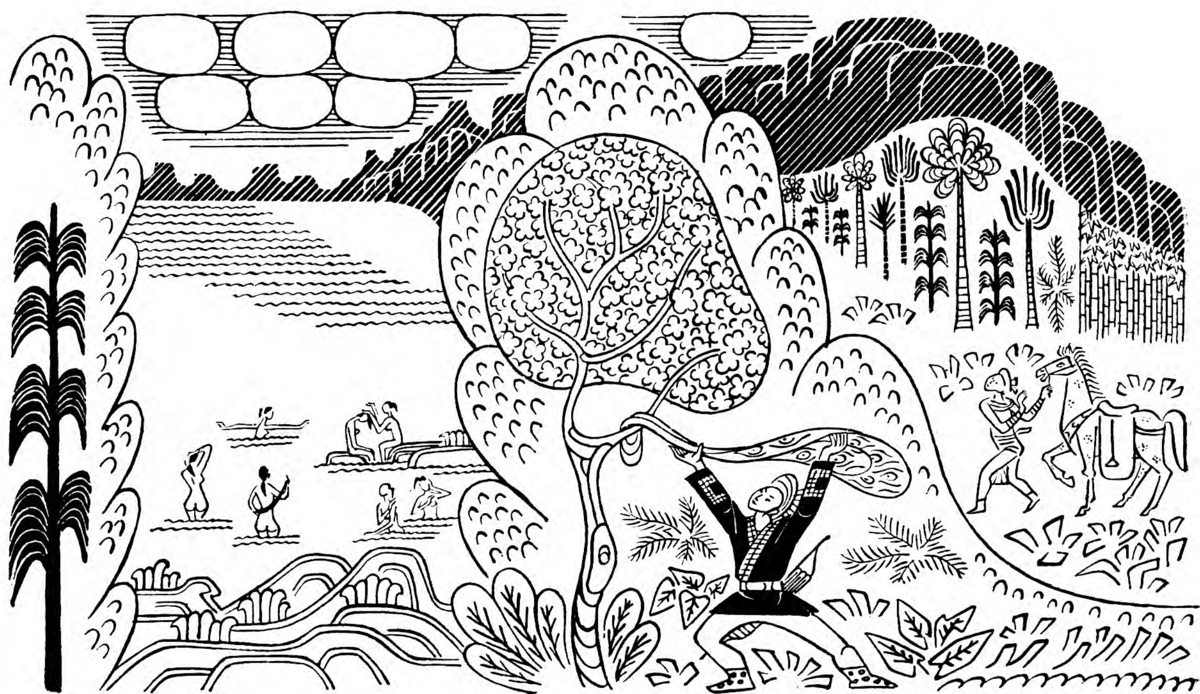
21 《木　马》（新疆民间故事）插图之一

王子骑木马飞上空中，会见了公主。

22 《木　马》　插图之二

王子来到京城，国王迎出城来，看到自己女婿这样年轻英俊，带来的礼物又多，非常高兴。

23　《孔雀姑娘》（傣族民间故事）插图之一

当姑娘们洗浴的时候，召树屯便悄悄地偷了婻麻婼娜的孔雀氅。

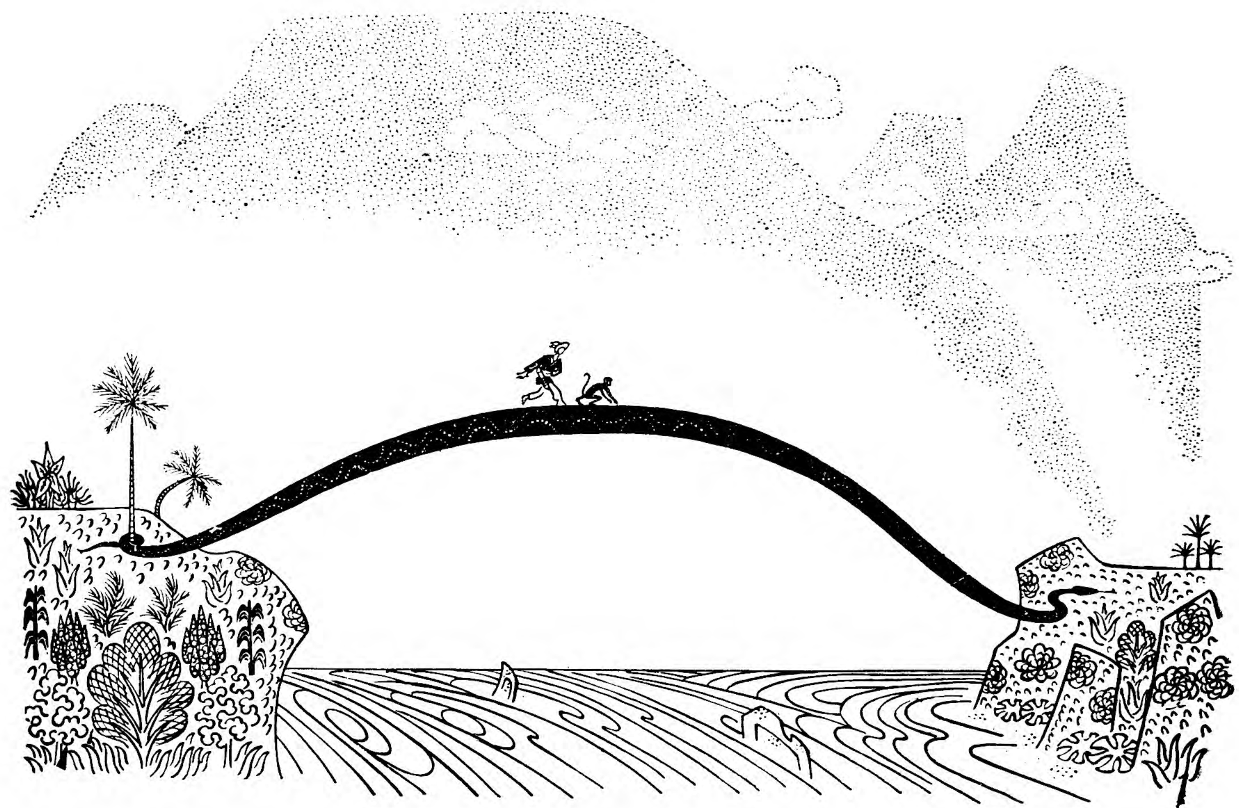
24 《孔雀姑娘》 插图之二

人们都忘记是置身在刑场上；而婻麻婼娜已渐渐成为孔雀，徐徐凌空而去。

25 《孔雀姑娘》 插图之三

哭声惊动了仙人帕腊西，他把一只金手镯交给召树屯。

26 《孔雀姑娘》 插图之四

那只敏慧的猴子引着召树屯从蟒蛇的脊梁上飞跑过对岸去。

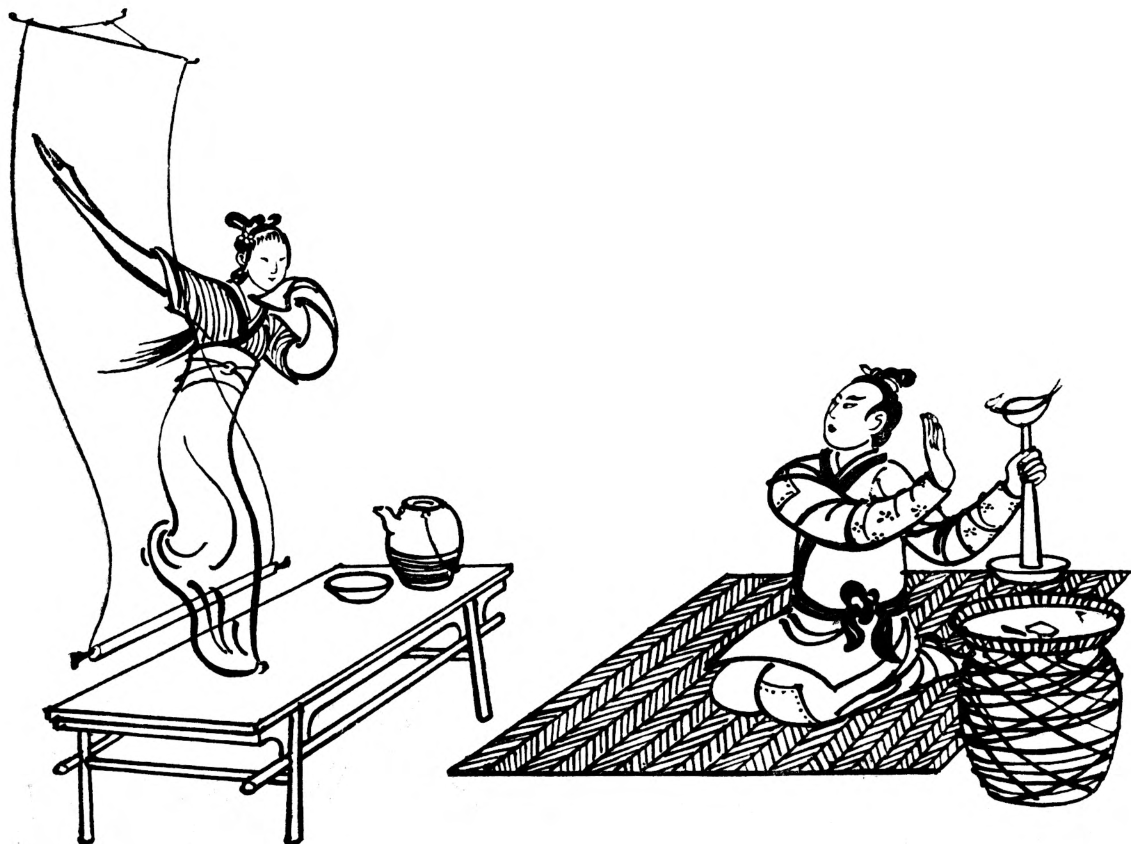
27 《孔雀姑娘》 插图之五

召树屯灵巧地爬进毛管里去。

 插图之六

婻广才又从头浇下一桶水，她觉着一件东西套到了手上，揉开眼睛一看，几乎惊叫起来。

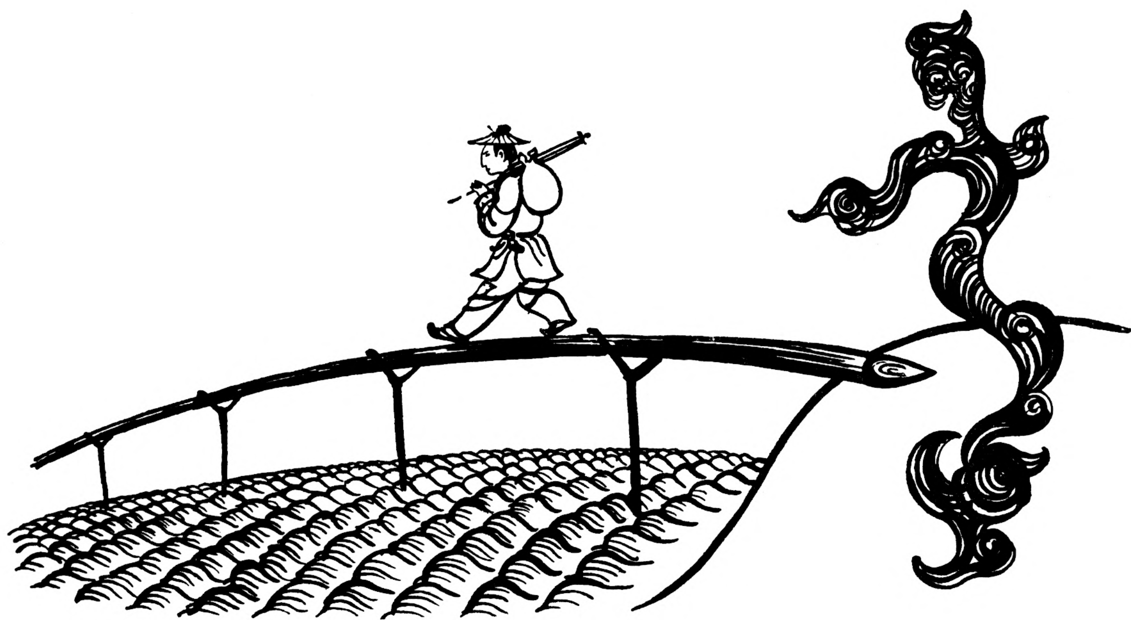

29 《画中媳妇》 插图之一

柱子奇怪地抬起头来一看，只见画上的女子一动一动，变成活人走了下来。

 插图之二

柱子也不怕掉到河里，大踏步从桥上跑了过去。

31 《青蛙骑手》 插图

青蛙把她带回家来。妈妈在门口接着，惊喜得合不拢嘴，心想："我这又小又丑的娃娃，也会有个这样漂亮的媳妇啊！"

传记、小说插图

32 《杜甫传》 插图之一

杜甫幼时观公孙大娘剑器舞。

33 《杜甫传》 插图之二

"忆昔十五心尚孩，
健如黄犊走复来；
庭前八月梨枣熟，
一日上树能千回。"

（杜甫：百忧集行）

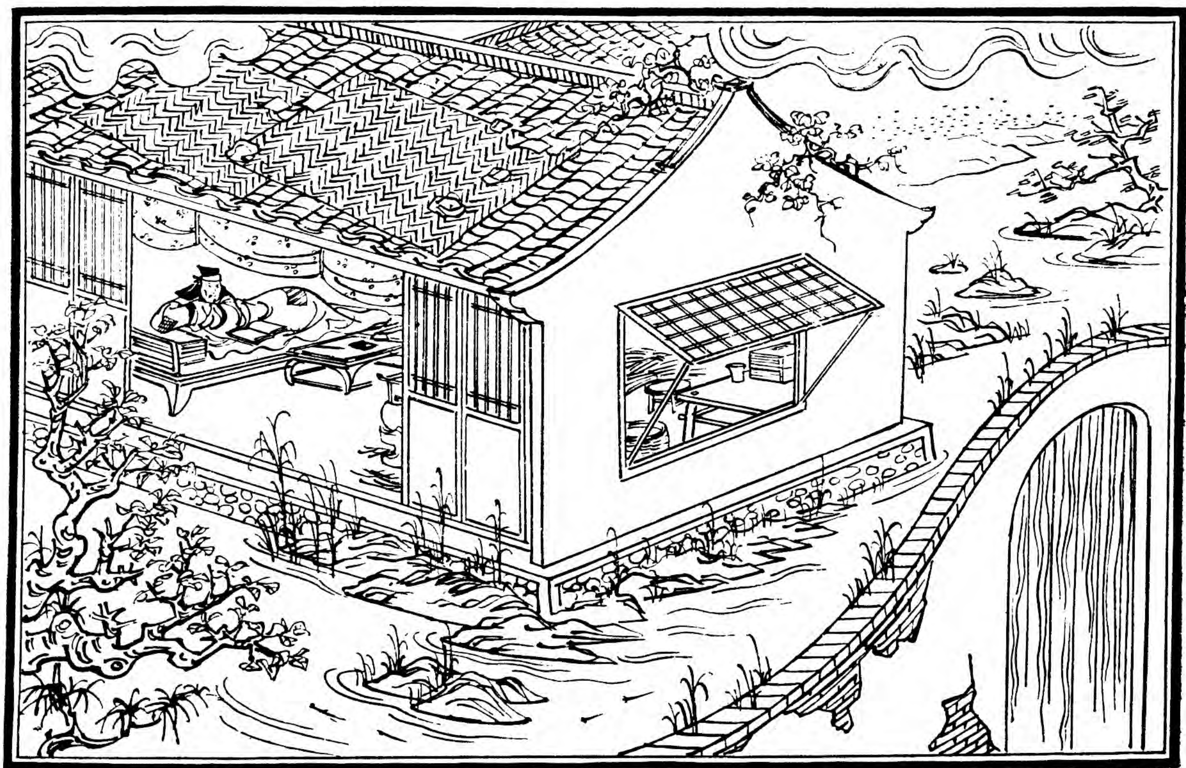
34 《杜甫传》 插图之三

“放荡齐赵间，裘马颇清狂；
春歌丛台上，冬猎青邱旁。”
（杜甫：壮游）

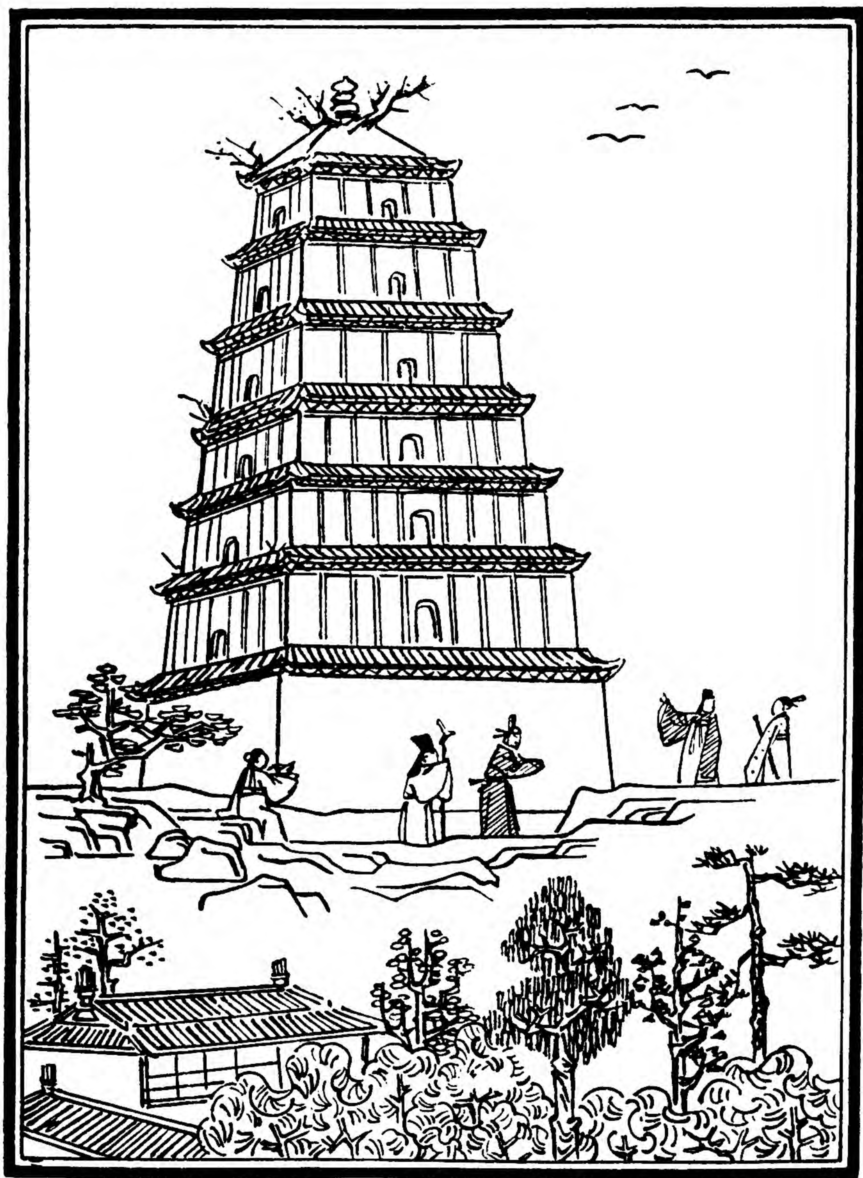
35 《杜甫传》 插图之四

杜甫与李白、高适登山东单父台。

36 《杜甫传》 插图之五

杜甫在秋雨连绵中，病居长安旅舍。

37 《杜甫传》 插图之六

杜甫与友人登长安慈恩寺塔。

38　《杜甫传》　插图之七

杜甫与郑虔饮酒赋诗。

39 《杜甫传》 插图之八

杜甫由长安赴奉先县，经骊山之下，望华清宫里玄宗正和他的嫔妃尽情欢乐，而广大人民却受着水深火热之苦，心中激起无限的悲愤，唱出了“朱门酒肉臭，路有冻死骨！”的名句。

40 《杜甫传》 插图之九

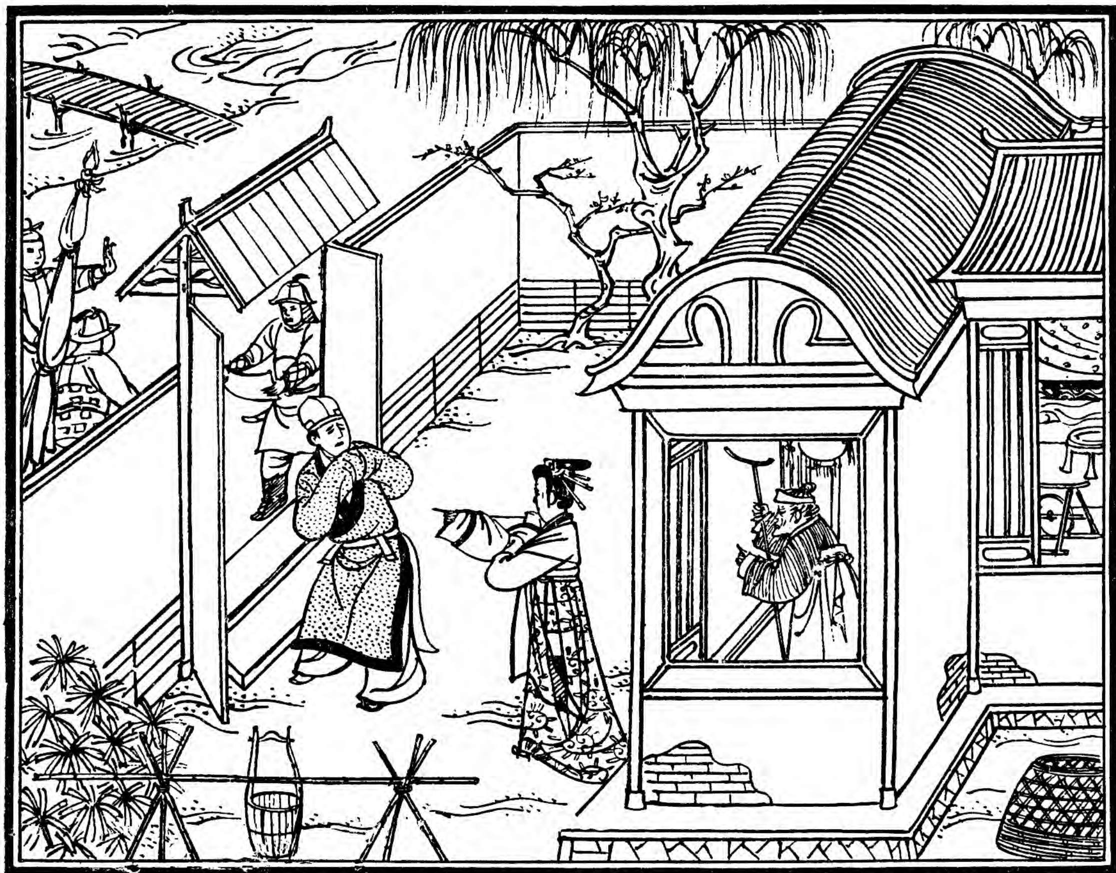
杜甫全家在困苦流离中受到友人孙宰的厚情接待。

41 《杜甫传》 插图之十

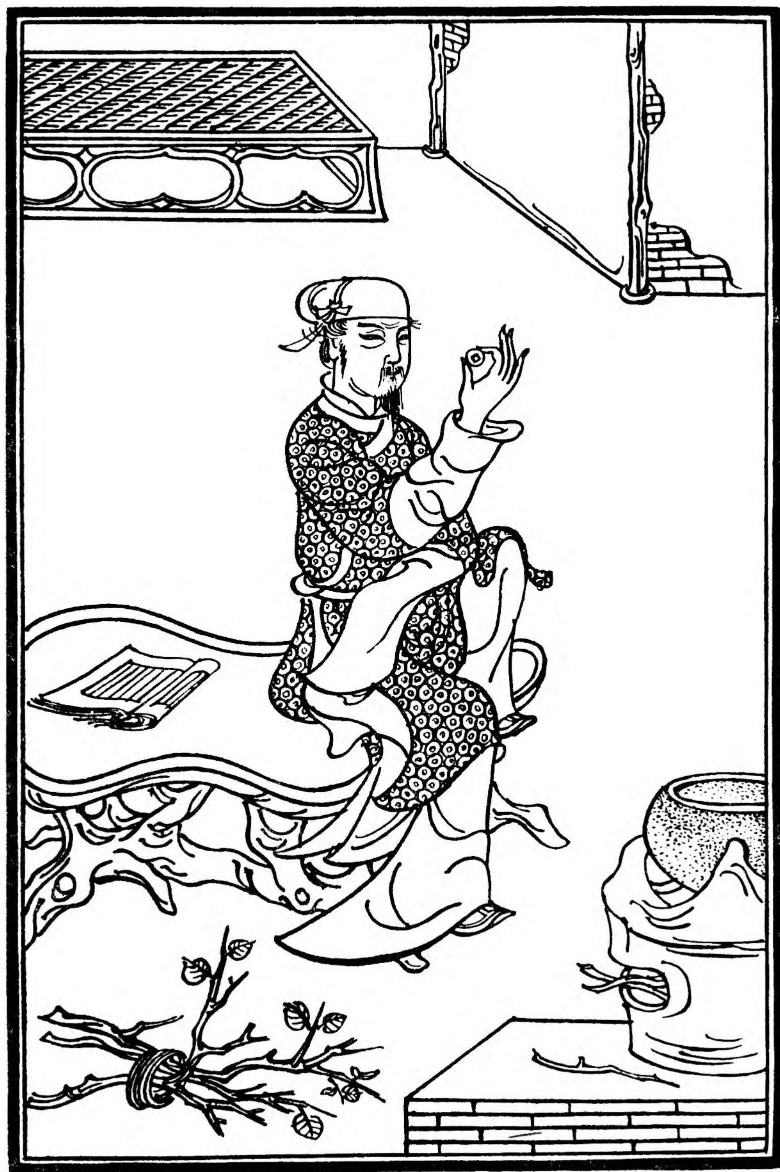
经过一年的离乱失散之后，杜甫意外地回到家中。他在《羌村三首》中写道："妻孥怪我在，惊定还拭泪。……晚岁迫偷生，还家少欢趣。娇儿不离膝，畏我复却去。"

42 《杜甫传》 插图之十一

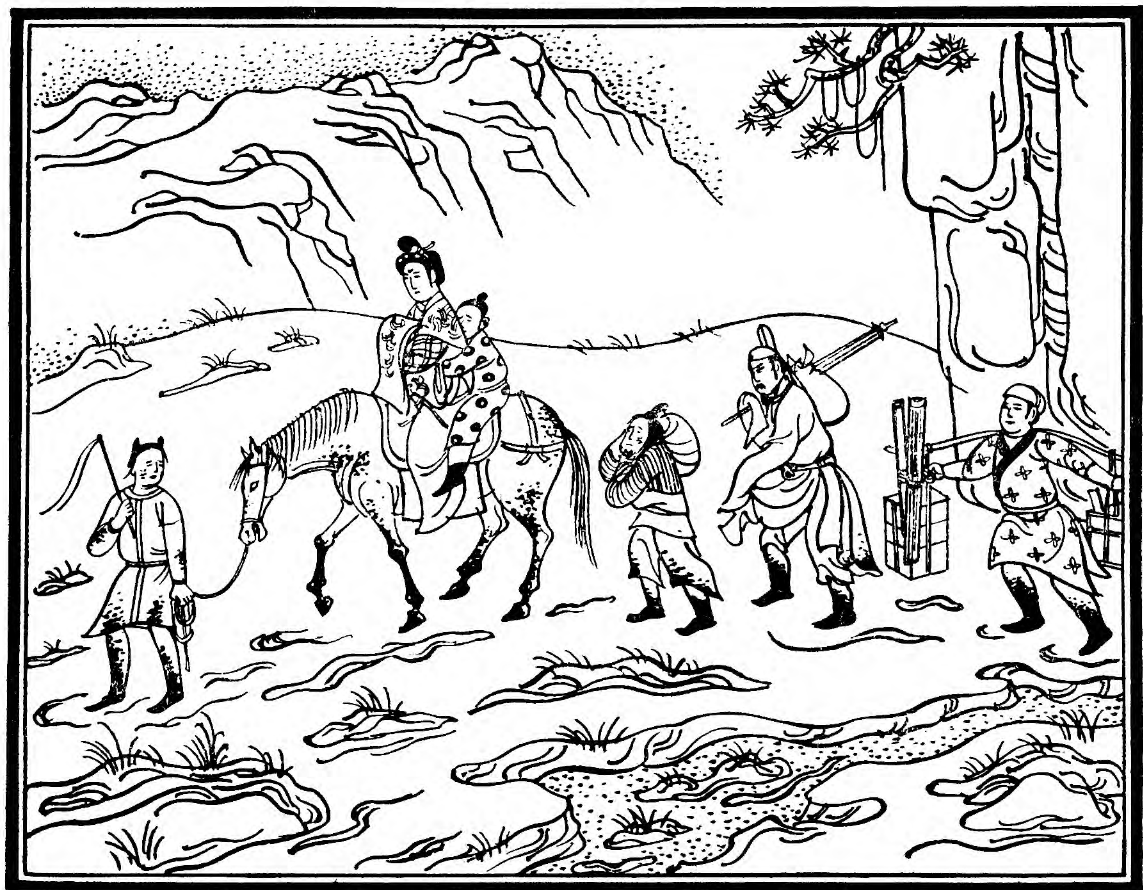
新婚的丈夫被征去从军，新妇依依送别，并勉励他“勿为新婚念，努力事戎行！”

（杜甫：新婚别）

43 《杜甫传》 插图之十二

“囊空恐羞涩，留得一钱看。”（杜甫：空囊）

44 《杜甫传》 插图之十三

杜甫带着全家由秦州往同谷，在雨雪泥泞中颠沛跋涉。

45 《杜甫传》 插图之十四

杜甫在成都居住的茅屋为秋风所破。

46 《杜甫传》 插图之十五

杜甫在梓州听到官军收复了河南河北，战乱得以平定，不禁惊喜欲狂，唱出了这首有名的七律：

“剑外忽传收蓟北，初闻涕泪满衣裳；
却看妻子愁何在？漫卷诗书喜欲狂。
白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡；
即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳。”

47 《儒林外史》“儒林”脸谱插图之一

范进看了捷报，笑了一声道：“噫！好了，我中了！”往后一交跌倒，牙关咬紧，不省人事。

（第三回）

48　《儒林外史》“儒林”脸谱插图之二

“原来新贵人欢喜疯了！”

（第三回）

49 《儒林外史》“儒林”脸谱插图之三

“该死的畜生，你中了什么？”

（第三回）

50　《儒林外史》“儒林”脸谱插图之四

三姑娘的丈夫死了，她为了“殉夫”，也绝食而死。她的父亲仰天大笑道：“死得好！死得好！”

（第四十八回）

51 《儒林外史》"儒林"脸谱插图之五

王玉辉见船上一个穿白的少年妇人，不禁想起自己的女儿，禁不住滚下泪来。

（第四十八回）

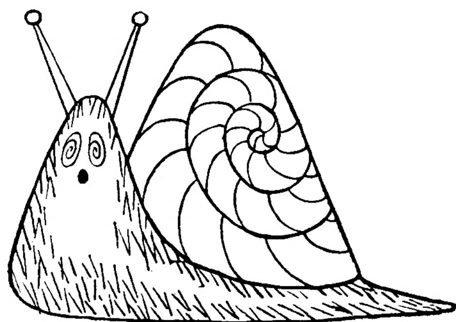

52 《儒林外史》“儒林”脸谱插图之六

匡超人退下几步，到那童生跟前，躲在人背后，把帽子除下来与童生戴着，衣服也彼此换过来。

（第十九回）

装 饰 插 图

53　巴格蕾娜舞　（印度尼西亚舞蹈）

54、55 烛　舞

（印度尼西亚舞蹈）

56　贡加兰舞（印度尼西亚舞蹈）

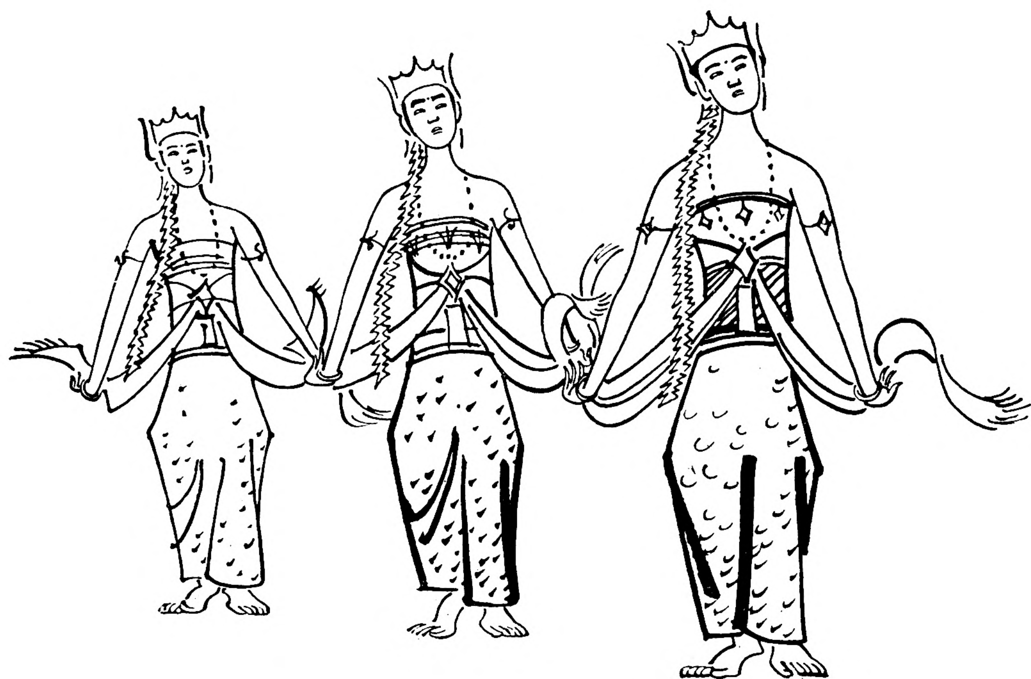

57　吉丹林—尼尔瓦
达加瓦舞
（印度尼西亚舞蹈）

58　双 花 舞　（印度尼西亚舞蹈）

59　苏林丹舞　（印度尼西亚舞蹈）

60　日本歌舞伎《劝进帐》舞台速写

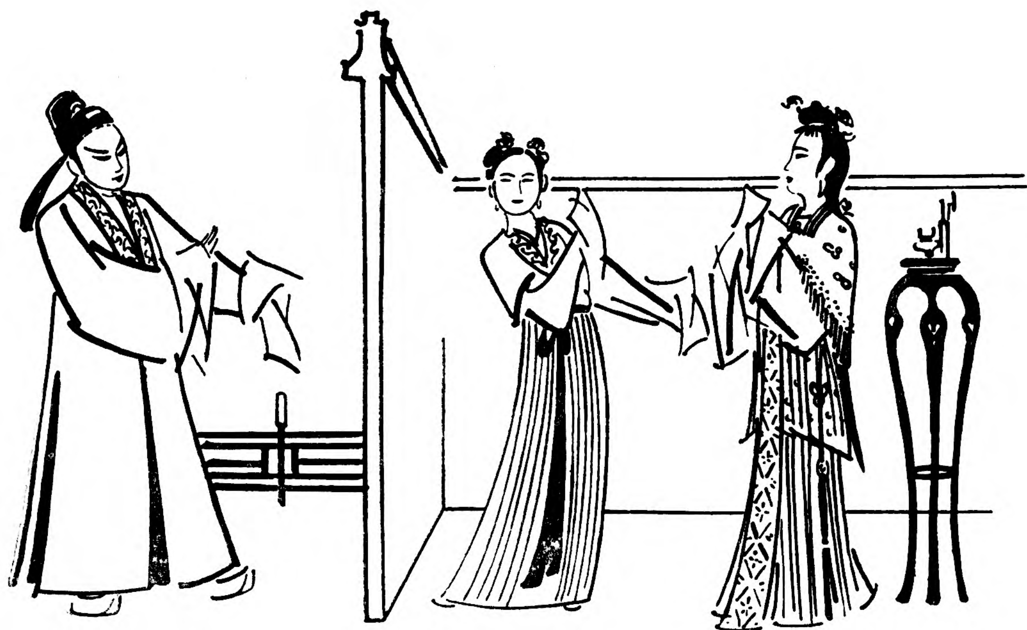
61　梨园戏《陈三五娘》 插图之一

元宵佳节，陈三在看灯时遇见了黄五娘。

62　梨园戏《陈三五娘》 插图之二

当陈三要离开黄家时，益春代五娘苦苦挽留，并设法使陈三和五娘相见。

63、64 越剧《西厢记》

（舞台速写）

65、66　越剧《梁山伯与祝英台》
（舞台速写）

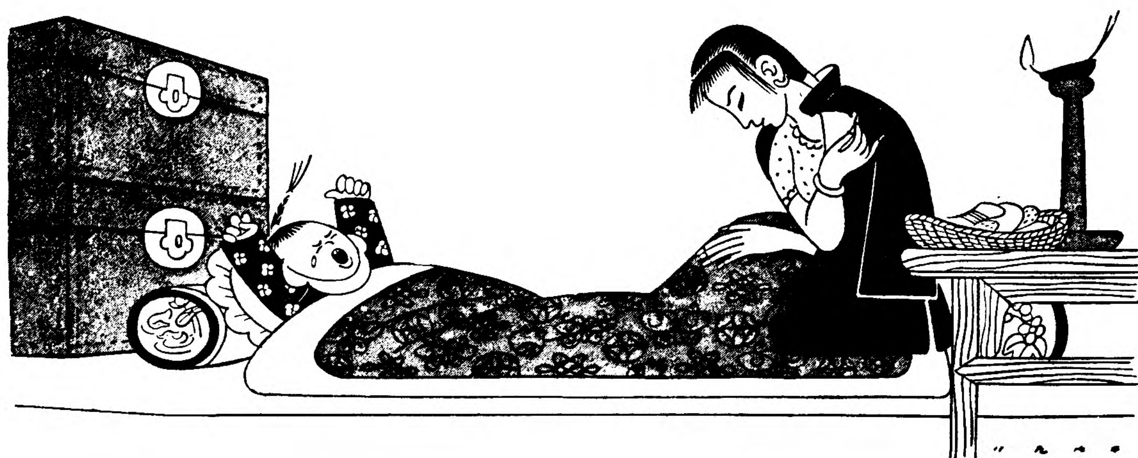
67　京剧《空城计》　（舞台速写）

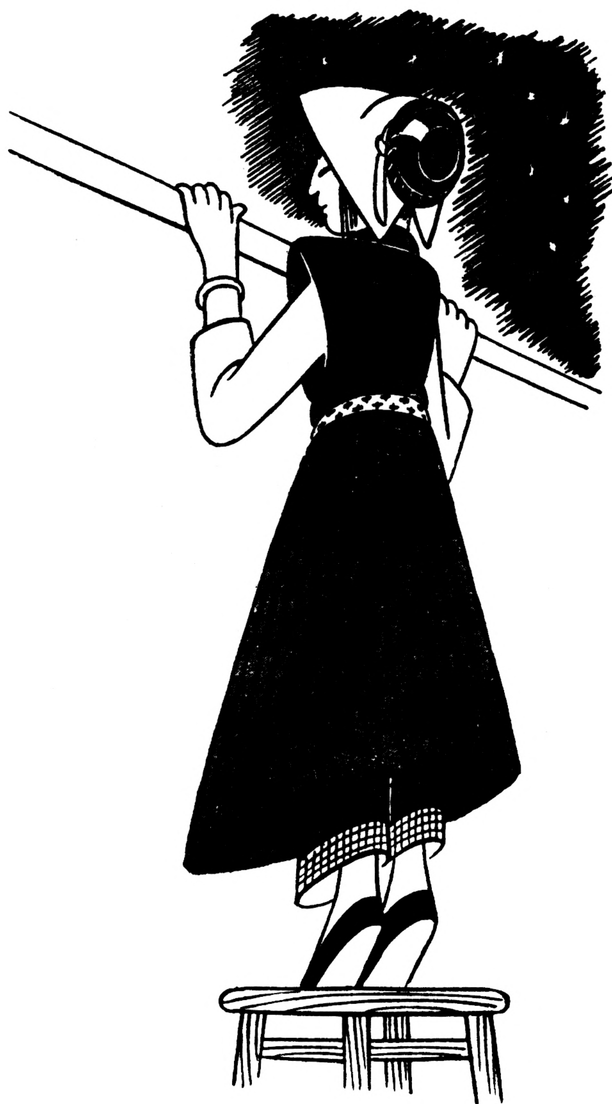
68 芦　笙（插图）

69　十八岁大姐三岁郎　（民歌插图）

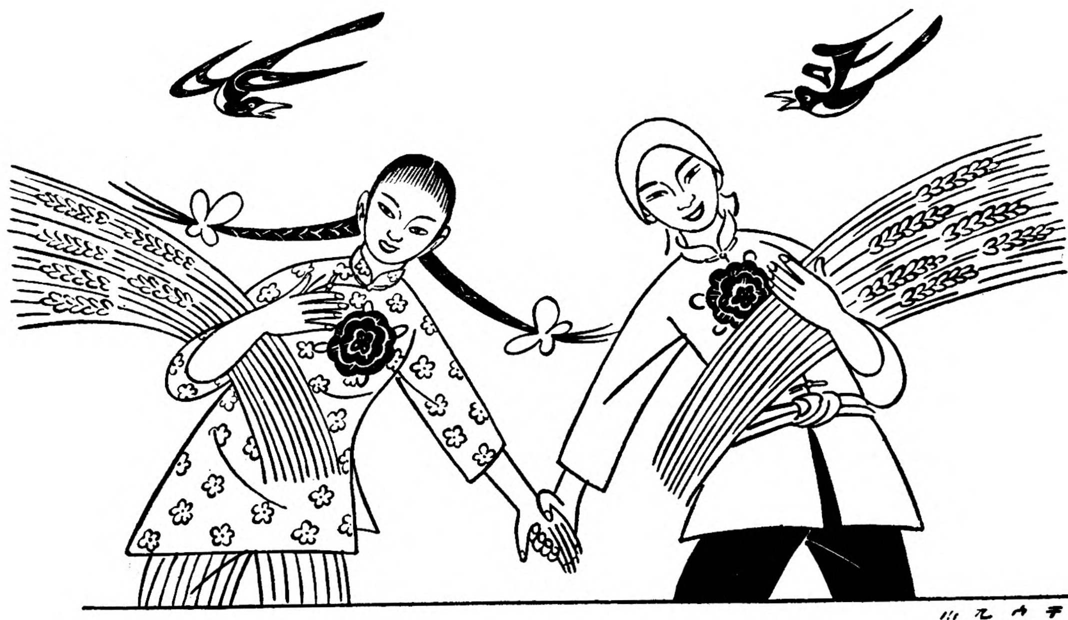
十八岁大姐三岁郎，撒尿拉屎抱上床，
“我是你的妻，不是你的娘！”

70　脚蹬板凳手扒墙　（民歌插图）

“脚蹬板凳手扒墙，两眼睁睁望情郎；
昨天为郎挨了打，情愿挨打不丢郎！”

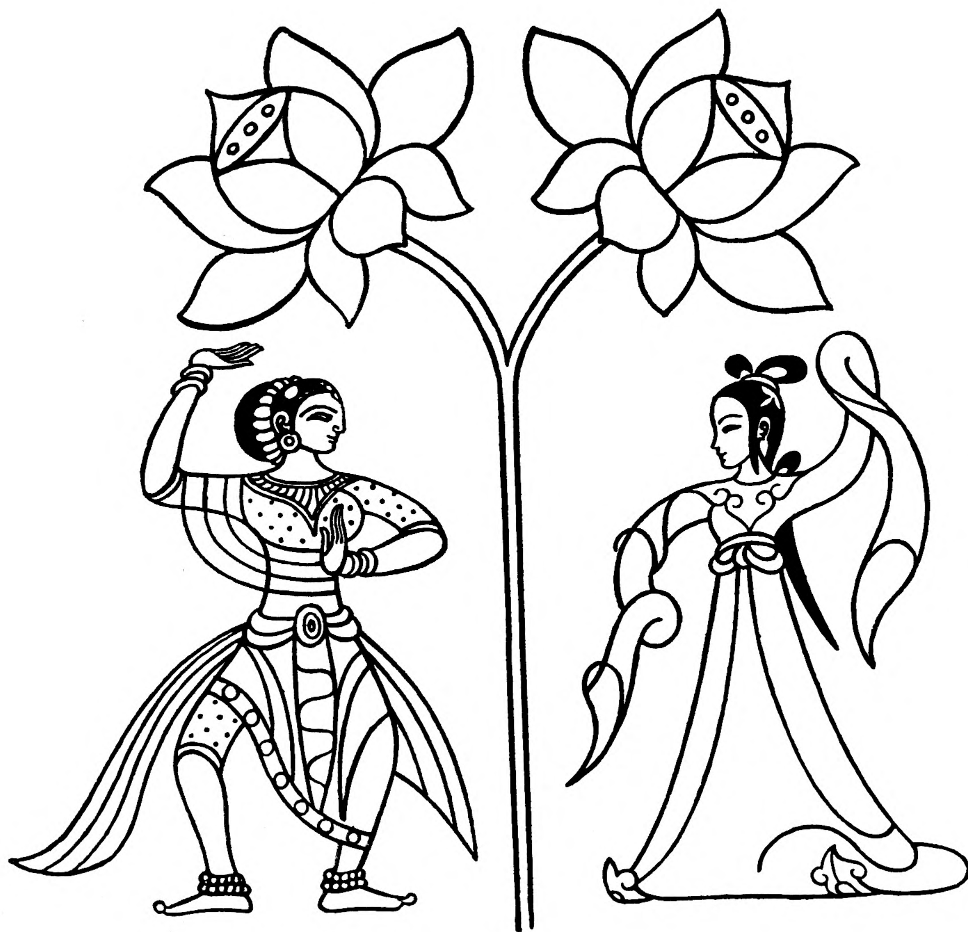

71　石榴花开一盆红　（民歌插图）

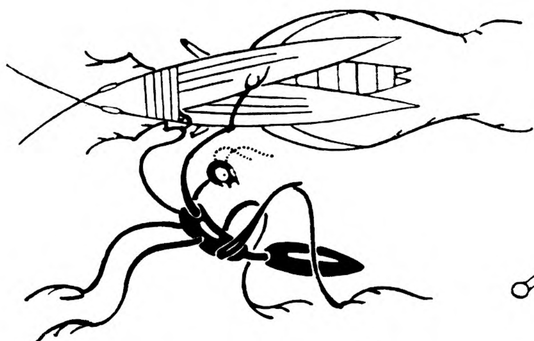
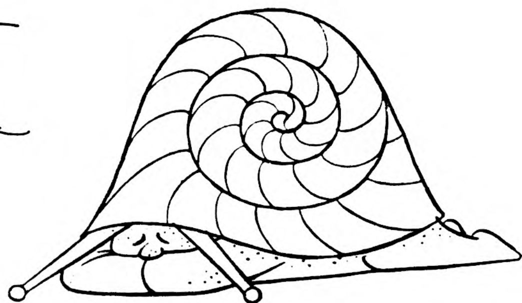
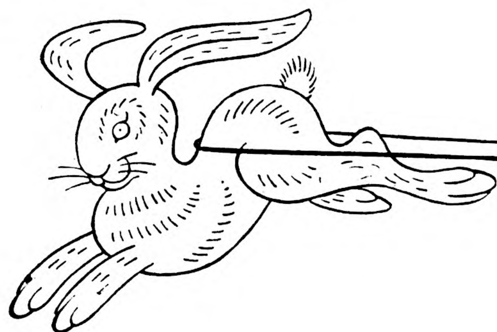
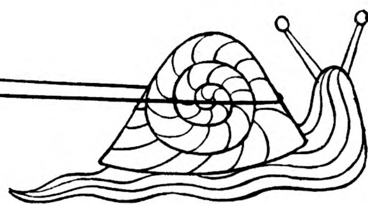
“石榴花开一盆红，我爱你来你爱我；
你要行船我发水，你要下雨我布云。
你也勤来我也勤，二人同心土变金。”

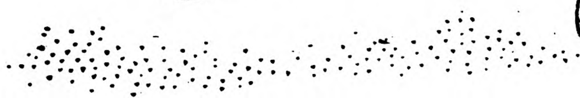
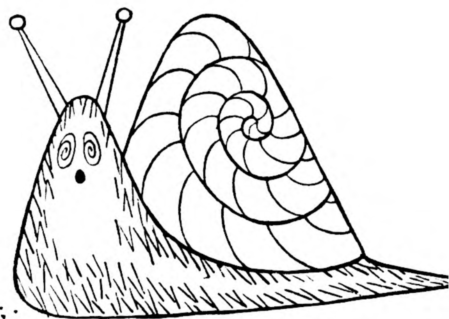

 迎 新 春 （散文插图）

73　并 蒂 花　（封面装饰图）

74 蜗　牛　（寓意画）

75 舞　狮（装饰画）

张光宇插图集

张　光　宇　作
人民美術出版社出版
责任编辑、装帧设计：陈允鹤
外 文 印 刷 厂 印 刷
新华书店北京发行所发行

*

1962年5月第一版
1980年1月第二版　第二次印刷
编号：8027·3854　印数：1—15,00)
定价：1.80元

定价：1.80元